Johann Sebastian

Bach Brandenburg Concertos 1–6

Claudio Abbado concertatore

Orchestra Mozart

Giuliano Carmignola principal violin

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Brandenburg Concertos

Brandenburgische Konzerte | Concertos brandebourgeois

Orchestra Mozart

Giuliano Carmignola principal violin

Claudio Abbado concertatore

Recorded live at the Teatro Municipale Romolo Valli, Reggio Emilia, 21 April 2007

CD 1

Concerto No. 1 in F major BWV1046
F-dur · en *fa* majeur

1	I	(Allegro)	3:48
2	II	Adagio	3:02
3	III	Allegro	3:54
4	IV	Menuetto – Trio I – Polacca – Trio II	7:08

Concerto No. 3 in G major BWV1048
G-dur · en *sol* majeur

5	I	(Allegro)	5:17
6	II	Adagio	0:24
7	III	Allegro	4:44

Concerto No. 5 in D major BWV1050
D-Dur · en *ré* majeur

8	I	Allegro	8:51
9	II	Affettuoso	4:59
10	III	Allegro	5:13

CD 2

Concerto No. 6 in B flat major BWV1051
B-dur · en *si* bémol majeur

1	I	(Allegro)	5:57
2	II	Adagio ma non tanto	4:46
3	III	Allegro	5:43

Concerto No. 4 in G major BWV1049
G-dur · en *sol* majeur

4	I	Allegro	6:59
5	II	Andante	3:43
6	III	Presto	5:20

Concerto No. 2 in F major BWV1047
F-dur · en *fa* majeur

7	I	(Allegro)	4:39
8	II	Andante	3:45
9	III	Allegro assai	3:01

Orchestra Mozart
CLAUDIO ABBADO concertatore

Orchestra Mozart

Principal Violin
Giuliano Carmignola

Harpsichord
Ottavio Dantone

1st and 2nd Violins
Raphael Christ
Lorenza Borrani
Yunna Shevchenko
Timoti Fregni
Etienne Abelin
Manuel Kastl
Jana Kuhlmann

Violas
Danusha Waskiewicz
Simone Jandl
Behrang Rassekhi
Raphael Sachs

Violas da gamba
Rainer Zipperling
Sabina Colonna Preti

Cellos
Mario Brunello
Enrico Bronzi
Benoît Grenet

Violone
Alois Posch

Flute
Jacques Zoon

Recorders
Michala Petri
Nikolaj Tarasov

Oboes
Victor Aviat
Lucas Macias Navarro
Guido Gualandi

Bassoon
Guilhaume Santana

Horns
Alessio Allegrini
Jonathan Williams

Trumpet
Reinhold Friedrich

Instrumental variety and compositional genius

The link between the names of Claudio Abbado and Johann Sebastian Bach is by no means as self-evident as the one between Abbado and Mahler, whose works the conductor has championed with a tireless resolve that stems from a very real spiritual affinity between the two men, just as he has championed the symphonies of Beethoven and Brahms, to say nothing of his ceaseless advocacy of the 20th-century repertory. True, he recorded the six *Brandenburg Concertos* with the Orchestra of La Scala, Milan, in the distant days of long-playing records. But this was a rare and apparently unique foray into an area that he had previously left largely unexplored, a point that emerges from even the briefest glance at his later programmes with the Berlin Philharmonic.

Bach's name first appears in one of Abbado's Philharmonic programmes in September 1994, when he conducted two of the *Brandenburg Concertos* alongside two of Hindemith's *Kammermusiken*. This was a programming decision entirely typical of Abbado, for whom Bach is no old-fashioned composer who belongs in a museum and who can be approached only with an eye to some speculative historical authenticity. Rather, Bach is a composer who in Abbado's view is entirely capable of holding his own in a programme of modern classics, such is his musical vitality and intellectual imagination. The other four *Brandenburg Concertos* and Hindemith's remaining *Kammermusiken* followed in February and May 1995, again with two works by each composer compared and contrasted at each of these two concerts. In the case of the fourth *Brandenburg Concerto*, one of the soloists was the recorder player Michala Petri, who also appears in the present recording. In 1997 Abbado went on to conduct the *St Matthew Passion* at the Salzburg Easter Festival, following this up two years later with the B minor Mass. On both occasions, the orchestra was the Berlin Philharmonic.

In November 2004 a new name caused listeners to prick up their ears on the international orchestral scene: the Orchestra Mozart, a group of eminent chamber musicians and young instrumentalists under Abbado's artistic aegis. In keeping with its name, the orchestra initially devoted itself almost exclusively to the works of Mozart, before gradually adding two of the other Viennese Classical composers, Haydn and Beethoven. Abbado also conducted Schubert with the orchestra and, exceptionally, something contemporary. Finally, in the spring of 2007, he programmed all six of Bach's *Brandenburg Concertos*, nos. 1, 3 and 5 in the first half of the concert, and nos. 6, 4 and 2 in the second half. Conductor and orchestra then set off on a tour of Italy, performing all six works in Bologna, Ferrara, Pisa, Prato, Reggio Emilia, Venice, Modena, Verona and Bolzano.

The present recordings were made in the Teatro Municipale Romolo Valli in Reggio Emilia. This handsome building dates from the years between 1852 and 1857 and with only 1,150 seats is an acoustically ideal space in which to perform intimate chamber works. Chamber-like translucency certainly sets the tone in Claudio Abbado's Bach, even in the tutti passages. Indeed, he has always regarded orchestral music making as chamber music on a large scale. Each player is treated as an independent partner and shares the burden of artistic responsibility, with Abbado seeing himself merely as the first among equals. The Orchestra Mozart is led by Giuliano Carmignola, the Italian master of the violin, who has earned a reputation as a specialist in 18th-century music with his work with the Sonatori de la Gioiosa Marca and the Venice Baroque Orchestra. The soloists include also other eminent instrumentalists such as Jacques Zoon, Reinhold Friedrich, Alois Posch, Ottavio Dantone, Danusha Waskiewicz, Mario Brunello, Alessio Allegrini and Jonathan Williams.

The six *Brandenburg Concertos* BWV 1046–51 date from one of the happiest periods in Bach's life, when he was Kapellmeister to the court of Prince Leopold of Anhalt-Cöthen. They were commissioned by Margrave Christian Ludwig of Brandenburg-Schwedt, who lived in Berlin. It was to Berlin, therefore, that Bach sent a handwritten copy of the score with a dedication to the margrave and a title-page in French: "Six Concerts / Avec plusieurs Instruments". The preface, also written in French, is dated 24 March 1721. In fact, this dedication copy of the score shows no signs that it was ever used, suggesting that these concertos were rarely, if ever, performed in Berlin. Presumably the orchestra that the margrave maintained in the city was too small to perform them, as Bach had tailored these pieces to suit the instrumental resources available to him at the court in Cöthen.

In fact, he did not have a proper orchestra at his disposal even in Cöthen but a group of outstanding chamber musicians. According to his son Carl Philipp Emanuel, Bach himself played the viola in this ensemble. With the exception of the first *Brandenburg Concerto*, which is scored for particularly lavish forces, including two corni da caccia, three oboes, a bassoon and a violino piccolo in addition to a tutti comprising violins I and II, viola, cello and violone, the other five concertos are all scored for the instrumentalists available to Bach in Cöthen. In the sixth *Brandenburg Concerto*, it seems likely that Prince Leopold himself took the gamba part, which was clearly designed to be not too difficult, while in the fifth concerto Bach undoubtedly played the virtuoso part for solo harpsichord, which would explain why the second violin had to take over from him and play the viola part, with the result that this concerto has no part for a second violin.

Each concerto is scored for different forces. Stylistically, too, they are all so different that we must

assume that they were written over a considerable period of time. In total, the six concertos draw on virtually the whole range of instruments that existed during the High Baroque, only the lute, viola d'amore, oboe d'amore and timpani being missing. The instrumental variety of these pieces, together with Bach's genius as a composer once again exploiting the whole range of possibilities offered by the existing concerto grosso tradition, while at the same time risking a glimpse into the future, ensured that the *Brandenburg Concertos* soon came to occupy a key position in the history of music, a position that they continue to hold today.

Werner Pfister

Translation: Stewart Spencer

Instrumentale Vielfalt und kompositorisches Genie

Claudio Abbado und Johann Sebastian Bach – die beiden Namen verbinden sich bei Weitem nicht so selbstverständlich, wie es die Musikwelt anderweitig bei Abbados unablässigem, ja geradezu wahlverwandtschaftlich kongenialem Einsatz für Mahlers Werk, für die Symphonien Beethovens oder Brahms' und erst recht für die Moderne des 20. Jahrhunderts gewohnt ist. Noch in die Langspielplatten-Ära zurück datiert eine Einspielung der sechs *Brandenburgischen Konzerte* mit Abbado und dem Mailänder Scala-Orchester. Doch das war ein rarer, scheinbar einmaliger Ausflug in bislang wenig begangenes Gelände, was später auch Abbados Konzertprogramme mit den Berliner Philharmonikern bestätigten.

Zum ersten Mal taucht der Name Bach dort erst im September 1994 auf: zwei der *Brandenburgischen Konzerte*, gekoppelt mit zwei *Kammermusiken* von Hindemith. Typisch für Abbado, denn Bach ist für ihn nichts Museales, das nur mit dem Blick zurück auf eine spekulative historische Authentizität angegangen werden dürfte, sondern Bach kann sich in seiner musikalischen Vitalität und geistigen Vorstellungskraft durchaus neben der klassischen Moderne behaupten. Im Februar und Mai 1995 folgten dann die restlichen jeweils vier »Brandenburgischen« und Hindemith-*Kammermusiken*, wiederum stets zwei und zwei einander gegenübergestellt und, im Falle des vierten *Brandenburgischen Konzerts*, bereits mit der Blockflötistin Michala Petri, die auch in der vorliegenden Aufnahme als Solistin mitwirkt. 1997 dirigierte Abbado dann die *Matthäus-Passion* und 1999 die h-moll-Messe, beide in der Berliner Philharmonie und bei den Salzburger Osterfestspielen.

Es war im November 2004, als in der internationalen Orchesterlandschaft ein neuer Name aufhorchen ließ – Orchestra Mozart, ein aus namhaften Kammermusikern und jungen Instrumentalisten zusammengesetztes Ensemble unter der künstlerischen Ägide von Claudio Abbado. Dem Namenspatron entsprechend widmete man sich in den ersten Konzerten fast ausschließlich dem Werk Mozarts; hinzu kamen die Wiener Klassiker Haydn und Beethoven; auch Schubert dirigierte Abbado und ganz ausnahmsweise mal etwas Zeitgenössisches. Im Frühjahr 2007 setzte er schließlich Bachs *Brandenburgische Konzerte* aufs Programm: Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 5 in der ersten Konzerthälfte, Nr. 6, Nr. 4 und Nr. 2 in der zweiten. Damit ging man auf Konzertreise durch Italien und machte Station in Bologna, Ferrara, Pisa, Prato, Reggio Emilia, Venedig, Modena, Verona und Bozen.

Die vorliegenden Aufnahmen stammen aus dem stilvollen, in den Jahren 1852 bis 1857 erbauten Teatro

Municipale Romolo Valli in Reggio Emilia, das mit seinen nur 1.150 Plätzen einen auch akustisch idealen, weil kammermusikalisch intimen Rahmen bietet. Denn kammermusikalische Transparenz gibt in Claudio Abbados Bach-Interpretationen den Ton an, und das selbst im Tutti. Immer schon hat er das Musizieren im Orchester als eine ins Große geweitete Form von Kammermusik betrachtet; jedes Mitglied wird als selbständiger musikalischer Partner gefordert und in die künstlerische Verantwortung mit einbezogen, wobei sich Abbado als primus inter pares versteht. Angeführt wird das Orchestra Mozart von Giuliano Carmignola, dem italienischen Meistergeiger und – aufgrund seiner Arbeit mit den Sonatori de la Gioiosa Marca und dem Venise Baroque Orchestra – ausgewiesenen Spezialisten für die Musik des 18. Jahrhunderts. Unter den Solisten finden sich weitere namhafte Instrumentalisten wie Jacques Zoon, Reinhold Friedrich, Alois Posch, Ottavio Dantone, Danusha Waskiewicz, Mario Brunello, Alessio Allegrini und Jonathan Williams.

Die sechs *Brandenburgischen Konzerte* BWV 1046–1051 stammen aus Bachs glücklicher Zeit als Kapellmeister des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. In Auftrag gegeben wurden sie vom Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt, der seinen Wohnsitz in Berlin hatte. Dorthin übersandte Bach die von ihm selbst geschriebene Widmungspartitur mit dem Titel »Six Concerts / Avec plusieurs Instruments«, deren ebenfalls in französischer Sprache verfasstes Vorwort er am 24. März 1721 unterzeichnete. Allerdings zeigt diese Widmungspartitur keinerlei Gebrauchsspuren; offensichtlich wurden diese Konzerte in Berlin nur wenig oder überhaupt nie gespielt. Vermutlich war die Kapelle, die der Markgraf in Berlin unterhielt, zu klein dafür – Bach hatte diese sechs Konzerte genau auf die instrumentalen Möglichkeiten an »seinem« Fürstenhof in Köthen abgestimmt.

Allerdings stand ihm dort kein eigentliches Orchester zur Verfügung, wohl aber ein Kammermusikkreis mit hervorragenden Instrumentalisten. Bach selbst saß (nach Aussage seines Sohnes Carl Philipp Emanuel) am Bratschenpult. Abgesehen vom besonders reichhaltig besetzten ersten Konzert (zwei Corni da caccia, drei Oboen, Fagott, Violino piccolo sowie ein Tutti aus Violine I und II, Viola, Violoncello und Violone) ist die Besetzung in den fünf weiteren Konzerten überall auf die Köthener Musiker zugeschnitten. Im sechsten Konzert dürfte Fürst Leopold höchstpersönlich die – bewusst nicht allzu schwierig gehaltene – Gambenpartie übernommen haben. Im fünften Konzert spielte Bach zweifellos den höchst virtuosen Cembalo-Solopart, so dass hier der Zweite Geiger für Bach »einspringen« und die Bratschenpartie übernehmen musste, was denn auch erklärt, weshalb es in diesem Konzert keine Stimme für die Zweite Geige gibt.

Jedes Konzert ist anders besetzt. Auch stilistisch sind sie derart verschieden, dass ihre Entstehung sich vermutlich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Fast das gesamte Instrumentarium, wie es im Hochbarock zur Verfügung stand, wurde hier aufgeboten; lediglich Laute, Viola d'amore und Oboe d'amore sowie Pauken fehlen. Nicht nur diese instrumentale Vielfalt, sondern auch Bachs kompositorisches Genie, das hier noch einmal die Summe aus der historisch gewachsenen Concerto-grosso-Tradition zieht und gleichzeitig bereits den Blick in die Zukunft wagt, sicherte den *Brandenburgischen Konzerten* bald eine einzigartige Schlüsselstellung. Und das unvermindert bis auf den heutigen Tag.

Werner Pfister

Diversité instrumentale et génie de la composition

Claudio Abbado et Jean-Sébastien Bach – le mariage de ces deux noms n'a, à première vue, rien d'évident. Pourtant, le monde de la musique ne recule guère devant ce genre d'associations s'agissant d'Abbado, connu pour son engagement inlassable – on pourrait même parler d'affinités électives –, en faveur de l'œuvre de Mahler, des symphonies de Brahms ou encore des compositeurs modernes du XXe siècle. L'ère du 33 tours nous a, il est vrai, laissé un enregistrement des six *Concertos brandebourgeois* dirigés par Abbado avec l'orchestre de la Scala de Milan. Mais il s'agissait d'une escapade exceptionnelle, que l'on aurait pu croire unique, dans des territoires peu fréquentés jusque-là, comme l'ont confirmé par la suite les programmes de concert d'Abbado avec le Philharmonique de Berlin.

C'est en septembre 1994 que le nom de Bach y apparaît pour la première fois : deux des *Concertos brandebourgeois*, associés à deux pièces de *Musique de chambre* d'Hindemith. Un choix typique d'Abbado, pour qui Bach n'a rien d'un compositeur de musée qu'il ne faudrait aborder que dans le cadre d'une pseudo authenticité historique. À ses yeux, la vitalité musicale de Bach et son imagination spirituelle peuvent parfaitement s'affirmer aux côtés du modernisme classique. Suivirent en février et mai 1995 les quatre derniers « Brandebourgeois » et les quatre autres pièces de *Musique de chambre* d'Hindemith, toujours présentés deux par deux et, dans le cas du quatrième *Concerto brandebourgeois*, avec déjà, à la flûte à bec, Michala Petri, que nous retrouvons en soliste sur le présent enregistrement. En 1997, Abbado a dirigé la *Passion selon saint Matthieu*, en 1999 la Messe en *si* mineur, les deux à la Philharmonie de Berlin et au festival de Pâques de Salzbourg.

C'est en novembre 2004 qu'un nouveau nom a résonné dans le paysage orchestral international – Orchestra Mozart, un ensemble composé de musiciens de chambre renommés et de jeunes instrumentistes sous la houlette artistique de Claudio Abbado. Conformément à ce que pouvait laisser pressentir son nom, cette formation s'est, dans ses premiers concerts, presque exclusivement consacrée à l'œuvre de Mozart ; s'y sont ajoutés ensuite les classiques viennois, Haydn et Beethoven ; Abbado a également dirigé du Schubert et, à titre tout à fait exceptionnel, un peu de musique contemporaine. Au printemps 2007, il a enfin inscrit au programme de cet orchestre les *Concertos brandebourgeois* de Bach – les n°s 1, 3 et 5 en première partie du concert, les n°s 6, 4 et 2 dans la seconde. Sa formation est alors partie en tournée à travers l'Italie, avec des étapes à Bologne, Ferrare, Pise, Prato, Reggio Emilia, Venise, Modène, Vérone et Bolzano.

Les présents enregistrements ont été réalisés au Teatro Municipale Romolo Valli de Reggio Emilia, un édifice au style remarquable, construit entre 1852 et 1857. Sa salle de 1150 places seulement assure une intimité de musique de chambre et offre ainsi un cadre acoustique idéal. C'est en effet une transparence de musique de chambre qui caractérise, même dans les tutti, les interprétations de Bach que donne Claudio Abbado. Il a toujours considéré la pratique orchestrale comme une forme de musique de chambre amplifiée ; chaque instrumentiste doit se comporter en partenaire musical à part entière et assumer sa part de responsabilité artistique, Abbado se posant en primus inter pares. L'Orchestra Mozart est conduit par Giuliano Carmignola, l'excellent violoniste italien, spécialiste reconnu de la musique du XVIIIe siècle – grâce à son travail avec les Sonatori de la Gioiosa Marca et le Venise Baroque Orchestra. On rencontre parmi les solistes d'autres instrumentistes de renom comme Jacques Zoon, Reinhold Friedrich, Alois Posch, Ottavio Dantone, Danusha Waskiewicz, Mario Brunello, Alessio Allegrini et Jonathan Williams.

Les six *Concertos brandebourgeois* BWV 1046–1051 datent de l'époque heureuse où Bach exerça les fonctions de maître de chapelle du prince Leopold von Anhalt-Köthen. Ces pièces lui furent commandées par le margrave Christian Ludwig du Brandebourg-Schwedt, qui résidait à Berlin. Bach lui adressa la partition dédicacée écrite de sa main et intitulée en français « Six Concerts / Avec plusieurs Instruments », dont il signa la préface, elle aussi rédigée en français, le 24 mars 1721. Mais cette partition de dédicace ne révèle aucune trace d'utilisation ; manifestement, ces concertos ne furent guère joués à Berlin, voire pas du tout. Sans doute la chapelle qu'entretenait le margrave à Berlin était-elle trop petite – Bach avait en effet composé ces six concertos sur mesure pour les possibilités instrumentales de « sa » cour princière de Köthen.

S'il n'y disposait pas d'un véritable orchestre, il pouvait néanmoins compter sur un ensemble de musique de chambre regroupant de remarquables instrumentistes. Bach lui-même (aux dires de son fils Carl Philipp Emanuel) occupait le pupitre d'alto. À l'exception du premier concerto dont la distribution est particulièrement riche (deux corni da caccia, trois hautbois, un basson, un violino piccolo ainsi qu'un tutti comportant premier et deuxième violons, alto, violoncelle et violone), la distribution des cinq autres concertos est soigneusement adaptée aux possibilités des musiciens de Köthen. Dans le sixième concerto, le prince Leopold aurait tenu personnellement la partie de viole de gambe – point trop difficile, il est vrai. Dans le cinquième concerto, Bach joua sans aucun doute la partie solo de clavecin qui exige une grande virtuosité, si bien que le second violon dut remplacer le compositeur à l'alto. D'où l'absence de partie de second violon dans ce concerto.

La distribution change dans chaque concerto. Leur diversité stylistique est, elle aussi, si grande que l'on

peut supposer que leur composition s'est étendue sur une longue période. La quasi intégralité de l'instrumentarium disponible à l'époque du haut baroque se déploie ici ; seuls le luth, la viole d'amour, le hautbois d'amour et les timbales en sont absents. Cette diversité instrumentale, à laquelle s'ajoute le génie de la composition qui permit à Bach de récapituler ici, une fois encore, la tradition du Concerto grosso historique tout en se dirigeant déjà audacieusement vers l'avenir, a rapidement assuré aux *Concertos brandebourgeois* une place absolument unique dans le répertoire. Ils l'ont conservée jusqu'à ce jour.

Werner Pfister

Traduction : Odile Demange

Orchestra Mozart della R. Accademia Filarmonica di Bologna
President of R. Accademia Filarmonica di Bologna: Loris Azzaroni
President of Orchestra Mozart: Fabio Roversi-Monaco
Vice-President: Carlo Maria Badini · Artistic Director: Claudio Abbado
Artistic Consultant: Cesare Mazzonis · Artistic Direction Coordinator: Giuseppe Fausto Modugno
Executive Office and Production: Benedetta Scandola, Chiara Cirilli, Stefania Sajeva
Stage Management and Library: Emanuele Girotti, Luigi Girati
Administration Office: Arianna Iacusso, Giorgio Mescoli · Press Office: Diego Ravetti

Cavalieri e Amici della R. Accademia Filarmonica di Bologna
President: Maria Teresa Liguori Bubani · Executive Coordinator: Oriele Palmieri

Balance Engineer: Toine Mertens · Audio Producer: Georg Obermayer · Edited by Steffen Herrmann
Producer: Paul Smaczny · Assistant Producer: Maria Stodtmeier · Production Manager: Oliver Rieger
CD Executive Producer: Sid McLauchlan · CD Associate Producer: Matthias Spindler
Post-Production Producer: Sid McLauchlan · Post-Production Engineer: Stephan Flock

Post-Production by Emil Berliner Studios

℗ & © 2008 EuroArts Music International GmbH
under exclusive license to Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH, Hamburg

Booklet Editor: Eva Zöllner | texthouse · Design: Fabien Lehalle · Photos: Enrico Rossi / Foto Studio 13
Art Direction: Philipp Starke
www.deutschegrammophon.com/abbado-brandenburgconcertos

3 CD 00289 477 8464

HAYDN 7 "LONDON" SYMPHONIES
CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE
CLAUDIO ABBADO
THE MIRACLE
MILITARY | THE CLOCK | DRUM ROLL | 93 | 98 | 101
4 CD 00289 477 8117

2 CD 00289 477 7371

2 CD 00289 477 7598

DG WEB SHOP

Visit the DG Web Shop at www.dgwebshop.com